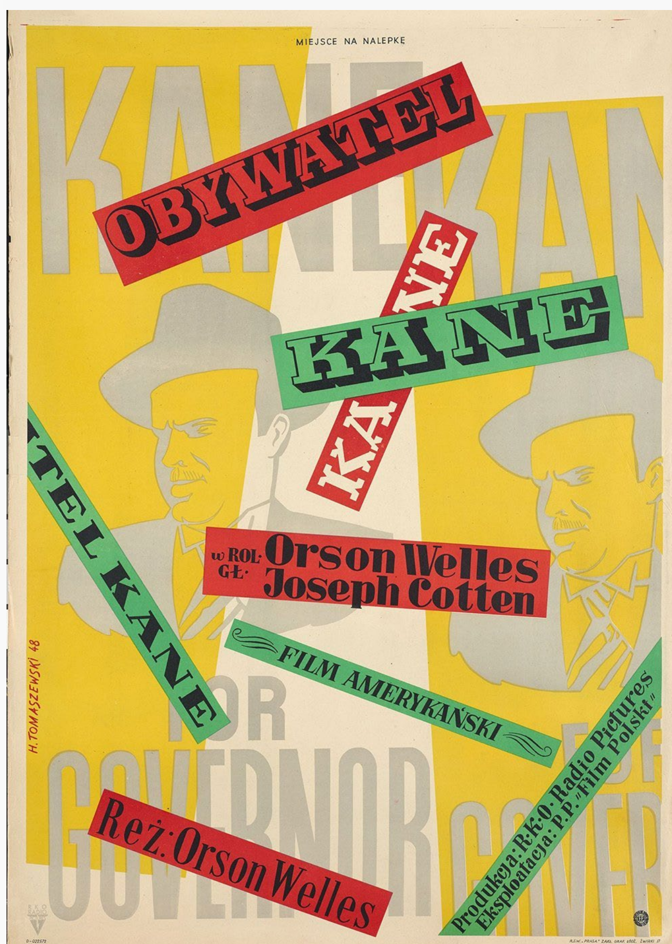
7 casos en los que la escuela polaca de carteles se enfrentó a Hollywood

La Escuela Polaca de Carteles que evolucionó en la economía de planificación centralizada de Polonia bajo el régimen comunista estaba en gran medida libre de los rigores a los que están sujetos los carteles en las economías de libre mercado: su calidad artística era más preocupante que su poder publicitario. Aquí echamos un vistazo a siete carteles de conocidas películas de Hollywood, realizados por diseñadores gráficos polacos de la Escuela Polaca de Carteles. ¡Te garantizamos que no se parecen en nada a sus homólogos de otros países!

Ciudadano Kane por Henryk Tomaszewski

Ciudadano Kane por Henryk Tomaszewski, foto cortesía de Filip Pągowski

Lo que tenemos aquí es una obra pionera de la Escuela Polaca de Carteles, realizada en 1948 por uno de los artistas gráficos más reconocidos de Polonia, Henryk Tomaszewski. Dos años antes, Tomaszewski, nacido en 1914, comenzó a hacer carteles para Film Polski (traducido como Cine Polaco), el distribuidor estatal de películas de Polonia bajo el régimen comunista, con la condición de que se le permitiera interpretar artísticamente el tema de las películas ilustradas en lugar de limitarse a simplemente hacer un anuncio. Este cartel de **Ciudadano Kane** (*Obywatel Kane* en polaco), con su, en su momento, forma de collage muy innovadora, que evoca tiras de película dispersas. Lo más probable es que hagan referencia a la narrativa no lineal de la película.

Sunset Boulevard por Waldemar Świerzy

Sunset Boulevard de Waldemar Świeży, foto: materiales de prensa del Museo de Silesia

Al igual que Tomaszewski, Waldemar Świerzy es uno de los primeros grandes de la Escuela Polaca de Carteles. Nacido en 1931, creó este cartel para **Sunset Boulevard** (*Bulwar Zachodzącego Słońca*) dirigido por el polaco Billy Wilder en 1957. A fines de la década de 1950, Świerzy se vio influenciado por el abstraccionismo, lo que lo llevó a crear composiciones dinámicas y audaces que mostraban su afecto por la pintura, una forma de arte que había aprendido como estudiante de arte. Sin embargo, el artista creó carteles llamativos no solo por su aprecio por las tendencias artísticas de la época, sino también por una razón que una vez explicó con las siguientes palabras:

El cartel es una forma de arte que debe provocar al espectador a mirar. Debe centrar su atención, aunque solo sea por unos momentos.

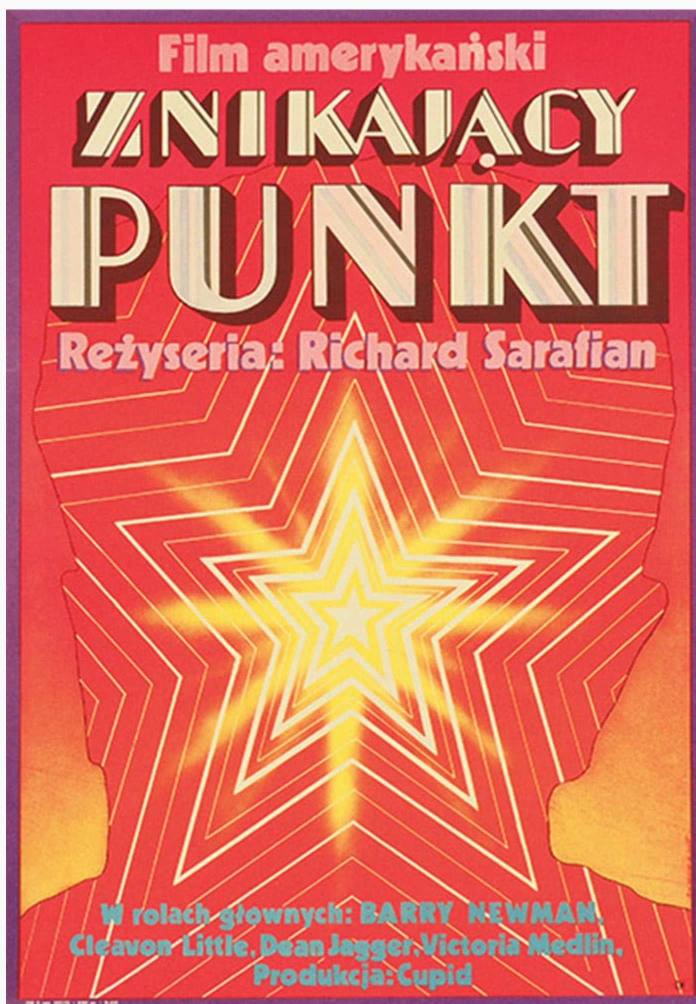
La Bella Durmiente de Hanna Bodnar

La Bella Durmiente de Hanna Bodnar, foto: MW

Nacida en 1929, Hanna Bodnar es autora de numerosos carteles para películas infantiles, que a menudo tienen una combinación de colores brillantes y alegres. Pero esta obra en particular de 1962, que ilustra La Bella **Durmiente** de *Walt Disney (Śpiąca Królewna*) es plácidamente azul, melancólica se podría decir, incluso el cabello de la princesa es azul, no rubio como en la película. La frialdad general de la combinación de colores se ve interrumpida casi exclusivamente por el rosa de las mejillas, un color que apunta al final feliz cuando el vestido de novia de las princesas cambia mágicamente de azul a rosa por una de las tres hadas (visible en la esquina superior derecha del póster). El evento marcó simbólicamente el final de los problemas o tristezas del protagonista. Así que tal vez este elegante póster no sea tan melancólico después de todo.

Punto de fuga de Andrzej Bertrandt

Punto de fuga de Andrzej Bertrandt, foto: MPW

Aunque el pintor, arquitecto y diseñador gráfico Andrzej Bertrandt, nacido en 1938, realizó solo 27 carteles (Waldemar Świerzy escribió más de mil quinientos), logró tener un impacto en la escena del cartel en Polonia. Este cartel de 1972 para **Vanishing Point** (*Znikający Punkt* en polaco) muestra el uso de rayas; un recurso también empleado en el cartel anterior de Bertrandt para **Southern Star**, una obra que cree que influyó fuertemente en el diseño gráfico polaco. En una entrevista para Wikiradio explicó:

'Infecté' a todo el país, comencé una tendencia. Tal vez puedas recordar que los artistas visuales (yo no soy uno de ellos) que decoraban escaparates pintaban tantas rayas como podían. Podrían haber pintado flores, pero pintaron rayas, eso continuó durante un par de años...

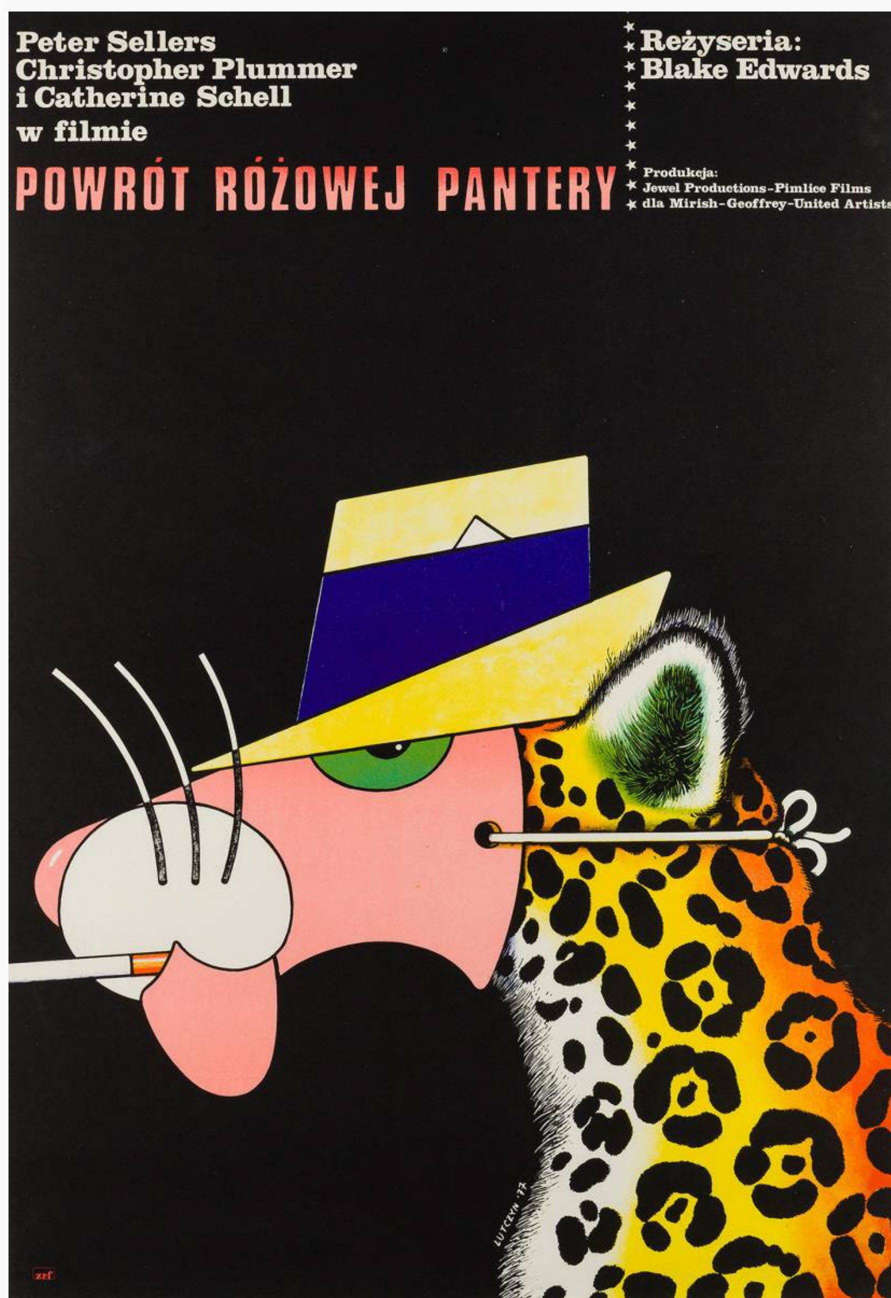
Cabaret de Wiktor Górka

Cabaret de Wiktor Górka, foto: materiales de prensa

Este póster de 1972 para la película**Cabaret**(*Kabaret*) es obra de uno de los principales diseñadores gráficos de PoloniaWiktor Górka. Fue, y hasta cierto punto sigue siendo, una sensación internacional: se puede leer sobre ello, por ejemplo, en los sitios web de**Cableado**y el**Institución Smithsonian**, este último lo menciona como un ejemplo de un cartel icónico, humorístico y con un significado en capas. Puedes encontrar una opinión similar en el libro de 2015 sobre diseño gráfico polaco**VeryGraphic: Diseñadores polacos de los 20ésimo Siglo**publicado por el Instituto Adam Mickiewicz, donde leemos: *De hecho, es la mejor representación del mensaje principal de la película de Bob Fosse: rastrear el ascenso del fascismo a través de la óptica de un club nocturno. En esta publicación, la inusual colisión de horror y humor ligeramente forzado encontró la máxima expresión artística, con un enorme poder de influencia.*

El regreso de la Pantera Rosa de Edward Lutczyn

El regreso de la Pantera Rosa de Edward Lutczyn

Edward Lutczyn suele asociarse con su prolífico trabajo como dibujante de periódicos satíricos, pero este versátil artista gráfico también ha ilustrado más de cien libros infantiles, ha hecho portadas de álbumes, ha diseñado sellos postales y mucho, mucho más. Su gran obra también incluye los frutos de sus incursiones en el diseño de carteles, entre los que encontramos este cartel de 1977 para **El regreso de la Pantera Rosa** (*Powrót Różowej Pantery*). Parece natural que Lutczyn usara su sentido del humor para ilustrar una película de comedia, lo que resultó en este cartel alegremente confuso: en lugar de una pantera rosa, hay un leopardo con una máscara y un sombrero. Pero lo que a primera vista parece no ser más que una broma, en realidad se hace eco del ladrón de diamantes disfrazado en el centro de la trama de la película.

Alien por Jakub Erol

Alien por Jakub Erol

En este póster de Alien (*Obcy – 8 Pasażer Nostromo) de Ridley Scott* también vemos una máscara o al menos algo inquietante que se parece un poco a una. Alguien que no haya visto la película podría estar intrigado por ella, sin embargo, alguien que la haya visto se dará cuenta rápidamente de que la forma hace referencia a una de las horribles criaturas de la película: la que cubre la cara de un humano para implantar un alienígena parásito letal en su cuerpo. Así como una máscara altera a su portador, también lo hace la criatura, la única diferencia es que los altera permanentemente, lo que resulta en la muerte.
El carácter interpretativo de este cartel de 1980 del artista gráfico Jakub Erol, que estudió con Henryk Tomaszewski, muestra que adoptó la apreciación de su maestro por los carteles que tienen una visión creativa del tema de una película.
Autor: Marek Kępa, septiembre de 2017

Autor: Marek Kępa – culture.pl